

運用設計感揮灑生命畫布

深度閱讀《設計·原點》

黃久華 ◎ 景文科技大學圖書館組長暨企管系講師



設計·原點：
優質設計通用十大法則
 佩格·菲蒙、約翰·維甘著；
 洪慧芳譯/馬可李羅文化/9807
 191頁/22公分/380元/平裝
 ISBN 9789867247933/960

❖ 生命·需要觀察、設計與鑑賞

閱讀《設計·原點》原本懷抱著探索設計原理的學習心態，但深度閱讀後發覺諸多設計觀點串連生命的觀照與生活的體現。培養設計力、敏銳力及鑑賞力之外，更應學習如何運用設計觀點欣賞世界，靜心觀照回到生命的原點。

全書架構以十大設計原則為主軸：統一&多元、群組、韻律&圖樣、連接、對比、背景&縮放、平衡、佈局、比例及意義。全書鋪陳從平面、空間、產品，甚至自然界等多重面向引用大量案例，以視覺圖像為主，搭配文字解說，透過個案研究方式以解析設計的思考步驟，同時拆解設計的演化流程，目的在幫助讀者完整瞭解一件作品的「設計史」。

❖ 閱讀·需要靜心、觀想與反思

如何深度閱讀《設計·原點》？欲強化設計力者可以圖像思考為導向，將書中的成功與失敗的例子加以對照思考，從案例分析

中看透「設計的起承轉合」，並且將各領域之設計原則加以融會貫通，設計力定能有所提升。想要有更豐碩的閱讀成果者則應先摒棄預設的閱讀目的，放寬思想場域，反思且連結設計觀點與生命經驗，深度閱讀將有深度收穫！

看世界，學會設計的本質。作者強調生活中的一物一景，不單只是呈現美感而已，其中還蘊含「設計的意念」。深究設計原點發現：不同的設計領域卻擁有共通的设计原則，瞭解設計原則有助於學習效果及落實創作，本文將歸納全書重要的設計原則，同時發想、分享設計觀點背後的意涵，由設計的原點串連生命的原點。

❖ 藝術·需要整體完形、存在微妙之處

「設計」是什麼？查爾斯·伊姆斯（Charles Eames）設計師認為：設計是以最好的方法組合元素以達成特定目的之計畫。然而，「元素」又是什麼？元素，泛指任何藝術的視覺成份，如曲線、直線、形狀與體積，再搭配多種不同的顏色、光線、明暗、材料與質感。運用組合原則，將元素成份巧妙地結合在一起，創作出完美的作品以解決功能的、美學的需求問題，「設計」就此產生。思究其觀點意涵：設計真正的本質必須以解決



需求或問題為任務導向，以「整體完形」優於「元素總和」，掌握設計原則的共通性架構，重新詮釋、重新定義、卓越自我。

統一&多元原則

設計，包含某些控制或秩序，不隨意而為，依問題的功能需求，將元素清楚地隸屬於整體，協調地合成一體，在需求掌控與多元視覺之間力尋平衡點，此為統一&多元原則的精神意涵。

本書統一中蘊藏多元，多元內不乏次序；猶若處世態度方中帶圓，圓中有方，方圓之間，知所進退。

群組原則

設計，有意圖有秩序地匯集元素，形成群組，方能將設計統整為一體。群組的運用策略，可運用相似元素讓觀眾清楚「瀏覽」設計者的意圖；或可運用重覆共同元素、使用接近性或重疊性產生強烈的群組感，強調整體構圖。

書中確認集合元素的目的性，此為群組原則運用之前提；猶若組織團隊必須對組織目標凝聚共識、溝通協調，方能產生群體智慧與合作能量。

韻律&圖樣原則

相關元素的規律再現或自然律動，這就是「韻律」。運用韻律及圖樣是一種賦予設計秩序感的有效工具。

本書認為韻律與圖樣的運用策略必須扣合問題及目的，找出適合的相關圖樣，再現頻率也須讓人能夠理解；猶若思維訓練，可以是有規律的線性思考，更可以是發散性思考、逆向思考、聚合思考、聯想思考、邏輯

思考，綜合運用思考、直覺與靈感等多元認知方式，「創意思維」源自於此。

連接原則

設計，不僅僅是將相似或相異的元素串連起來，更應將設計物連結到環境或背景。例如在建築設計中，強化物件與環境關係的關聯性，能喚起情感反應。

書中強調不論元素有多好，唯有仔細思考它們的關聯，整體設計才能成功；猶若職場專業訓練，洞悉問題的本質，必先能夠透視問題背後的問題，因此，關聯力與先見力、構思力、議論力、質問力一樣重要。

對比原則

設計，強烈對比手法可以展現層次感，創造絕佳效果。

本書認為對比的運用策略必須仔細推敲設計問題的特定需求，進而掌握焦點、加以佈局、顯現對比層次感；猶若生命探索，經常自我對話，深知需求，要什麼？不要什麼？行動取捨不失度，失度則會亂套，同時學習善用智慧與謀略，轉化對比關係，將劣勢及危機扭轉為優勢及機會。

背景&縮放原則

設計，沒有獨立存在的設計問題，好設計存在於不同尺寸與領域之間，存在於更大、整體的背景裡。

《設計·原點》強調設計需要人性化，融入週遭背景的情感關聯且考量視距恰當比例；猶若人際社交關係，學習縮小自我，放大心胸氣度，喜樂將常駐心中。

平衡原則

設計，對比、相反或互動元素間的均衡

元素，產生賞心悅目的整合效果，可稱之為平衡。策略運用在平面設計稱為「形象一背景平衡」，在立體設計稱為「實空平衡」。

書中提出良好的設計需同步考量平衡的平面及立體的情境；猶若生活智慧，懂得在工作與生活間尋求平衡，在自我與他我間尋求和諧，抱持隨遇而安、隨喜而做、隨緣而活、隨心而定的生活智慧，為生命尋求平衡與安定。

佈局原則

設計，整體構圖的定位，訂定元素的方向，此為佈局。佈局的特殊運用例如「出血」——讓物件超出邊緣，有助於擴展感官視野，增添設計的動態特質；例如「深度錯覺」，利用透視、重疊元素、對比色調或對比顏色並列可產生深度錯覺，也是一種有效的設計策略。

閱讀本書，可清楚理解良好設計不會「任意」組合或裝飾，卓越設計存在於「創意佈局」；猶若商場謀局，先謀後事者昌，先事後謀者亡，大眼光成就大戰略，心有多大格局就有多大。真正的佈局必須從戰略的高度縱覽全局，審時度勢、應勢而為、借勢成長，謀大局也謀細節，謀自身也謀對手，唯有善於謀局、識局、佈局、開局，方能勝局，決戰千秋。

比例原則

設計，按比例調整所有元素，直到任何增、減、修改都會破壞整體的和諧，即為「美的比例」。

《設計·原點》認為黃金分割創造美的比例；猶若生命之美，「美」是一種思考

方式，是一種精神認同，也是一種生命的態度，平實中求真、平凡中求善、平淡中求美。

意義原則

設計，不論視覺上多有趣或多麼創新，如果無法解決特定需求的問題，就不算是設計。

書中雖認為卓越設計關乎新鮮樣貌、新穎風格及創意詮釋，但仍需回到需求原點，能夠反映問題，也要反映價值。設計的原點回歸需求、回歸意義的確認；猶若生命的原點，人生的迷思常是變與不變間，找不到著力點，而人生的智慧則是變與不變之間，分寸得宜，找到意義與價值。

✿ 美學經濟·尋求認同、創造經濟價值

全書強調「看世界，學會設計的本質」，強調「視覺思考」、「視覺溝通」與「視覺詮釋」與語言技巧一樣重要，更強調「設計」是過程，「需求」才是目的。設計創造美感，倘能將美感進一步重塑商業行為、文化及個人價值，附加經濟價值，將創造出「美學經濟」。美學經濟是一種以設計原點為基礎，一種以美感創造產品或服務價值的商業模式。

根據行銷專家潘蜜拉·丹席格（Pamela Danziger）對人性的觀察：所有的人都在追求「更好的體驗、更深的意義、更豐富的享樂、更深遠的感受」。從美學設計走出經濟，成功關鍵要素包括內容管理、品牌管理、設計管理、增值服務及體驗服務等。唯有強調生命的關懷、發揮美學的設計感、尋求需求的認同、輔附經濟的價值，方能將設計創造多倍價值，形塑美學經濟。📖